

UN CAMINO POSIBLE

Angélica Jhoana Correa Osorio

Trabajo de grado dirigido por:
Hernán Vallejo Sánchez
Licenciado en artes plásticas

Universidad Tecnológica De Pereira

Licenciatura en Artes Visuales

Pereira

2017

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto solo ha sido posible gracias a las reflexiones, preguntas y experiencias vividas en el Norte del Cauca en compañía del colectivo de muralismo y de los indígenas nasa, es por esto que doy gracias infinitas a los indígenas de Corinto, Huellas, Santander de Quilichao y López Adentro quienes con su bonita energía y su sabiduría ancestral nos acogieron en sus casas, nos compartieron su comida y lo más importante nos inundaron de saberes y grandes reflexiones para la vida.

A los integrantes del colectivo “movimiento muralista popular” con quienes he estado en la realización de las mingas artísticas en el Cauca, ya que las discusiones políticas y de arte que hemos encontrado en nuestro recorrido, han creado la semilla de la cual nació esta propuesta y son quienes más han aportado en mi interés por el arte comprometido con las causas sociales. A los profesores y compañeros de estudio de la UTP, especialmente a mi director de trabajo de grado Hernán Vallejo quién ha confiado en mi propuesta y me ha guiado de manera positiva en mi trabajo artístico durante la carrera, a quienes con sus conocimientos, comentarios y vivencias compartidas han contribuido a mi proceso artístico y me han animado inocentemente a continuar cada día explorando y disfrutando del arte.

A los colectivos artísticos y comunitarios por los que he cruzado camino pues me han inundado de sensibilidad y amor hacia el arte y las causas sociales.

A mis padres, raíces de vida, quienes se han esforzado para que esta plantita resultado de su amor salga adelante y continúe en pie de camino al sol, a mi hermano y colega con el que aprendí a mirar diferente y a mis hermanas de quienes aun en la distancia siento su cariño y apoyo. Finalmente, agradezco a ese hombre pájaro vestido de amor, quien me ha regalado un poco de sus plumas azules animando mi vuelo, volviéndolo más bello y ligero.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
RESUMEN	5
CAPÍTULO I.....	6
ARTE COMPROMETIDO Y SU FUNCIÓN SOCIAL.....	6
EL ARTE COMO HERRAMIENTA CONTRA LA DESHUMANIZACIÓN	8
LUGARES COMUNES DEL ARTE COMPROMETIDO	11
ARTE COMPROMETIDO UN CAMINO POSIBLE	14
CAPÍTULO II.....	16
CONTEXTUALIZACIÓN: COMUNIDAD, TERRITORIO Y SITUACIÓN.	16
COMUNIDAD INDÍGENA NASA	16
TERRITORIO.....	17
SITUACIÓN	19
EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA; LOS NEGOCIOS DE BIOCOMBUSTIBLES Y MONOCULTIVO DE CAÑA.	21
MEMORIA HISTÓRICA DE LA LUCHA POR EL TERRITORIO ANCESTRAL	27
LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA SIGLO XXI.....	29
VISITAS AL TERRITORIO Y COMPARTIR CON LA COMUNIDAD	33
CAPÍTULO III.....	41
PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN Y CREACIÓN	41
PROPUESTA ARTÍSTICA.....	41
Forma, color y contenido	42
Sentido general de la obra.....	45
CONCLUSIÓN	46
LISTA DE REFERENCIAS	48
BIBLIOGRAFIA	50

INTRODUCCIÓN

Este proyecto surge a raíz de una serie de visitas y acompañamientos a la lucha por el territorio que adelantan los indígenas Nasa en el norte del Cauca específicamente en los municipios de Corinto y Caloto, en las cuales se realizaron en comunidad tres mantas murales y un mural en la Universidad Tecnológica de Pereira, en este proceso forme parte activa tanto en su creación como su ejecución, lo que poco a poco fue causando una serie de inquietudes en cuanto al arte como herramienta en estos procesos de lucha, ¿Cómo hacer una obra de artista comprometido con el pueblo y sus luchas sin caer en el arte de museo que se mofa de ser social, pero que ni las personas que lo inspiraron lo entienden?.

El arte comprometido o que habla de temas sociales o luchas populares está lleno de paradigmas tanto en la academia como en la ciudad, muy pocos se atreven a hacerlo por miedo a (como lo dicen peyorativamente en la actualidad) “caer en lo panfletario, lo indigenista o como el termino actual “mamertos”, así el arte dispuesto a apoyar las causas sociales, es visto con desprecio y a veces hasta burla.

Es por esto que se hizo necesario realizar esta investigación con el fin de aclarar dichas inquietudes, entender el porqué del rechazo hacia este tipo de arte, indagar si es posible o no hacerlo en este tiempo y explorar técnicas o elementos plásticos de manera que permitiera una conclusión tanto teórica como artística.

RESUMEN

Este proyecto es una búsqueda a través del arte que pretende visibilizar la lucha por el territorio de los indígenas Nasa del norte del Cauca y resaltar la importancia del arte comprometido en la sociedad.

Para la realización de este propósito se hizo necesaria una investigación teórica del arte comprometido con las causas sociales, del tema específico que se pretendía abordar en la parte artística (Lucha por el territorio nasa) y de los elementos técnicos para la producción plástica.

Así entonces, la primera parte del capítulo inicial se compone de consultas a diferentes autores y artículos que hablan acerca de la función social que el arte ha venido desarrollando, qué significa arte comprometido y en qué problemas se ve envuelto. A partir de dichas problemáticas encontradas y de otras observadas en la sociedad contemporánea en la segunda parte de este capítulo se da una mirada al arte como herramienta contra la deshumanización con el fin de proponer específicamente el arte comprometido como camino posible, no sin antes haber observado los lugares comunes y críticas del que éste ha sido objeto.

En el segundo capítulo se desarrolla el tema de la lucha por el territorio de los indígenas nasa del norte del Cauca, como enfoque temático y documentación requerida para la exploración artística abordando cuestiones como el contexto, su situación, historia de lucha además de las experiencias vividas y murales realizados en el territorio.

Finalmente, en el último capítulo encontramos el proceso de exploración artística, en cuanto a materiales, técnicas y el sentido de la obra propuesta, para así concluir la investigación con una reflexión teórica y artística.

CAPÍTULO I

ARTE COMPROMETIDO Y SU FUNCIÓN SOCIAL

En tiempos de la Industrialización Theodor Adorno hablaba de la industria cultural, donde el arte es controlado y planeado por las necesidades del mercado y es dado a un pueblo pasivo que lo acepta. Lo que es comercializado es un arte que no cambia y que es formalmente incoherente, pero que sirve para dar a la audiencia ocio y algo que mirar. El arte para Adorno debe ser subjetivo, cambiante y orientado contra la opresiva estructura del poder. (Horkheimer, May & Adorno, Theodor, 1988) ¹

Hemos estado viviendo una época en la que el capitalismo, el imperialismo, el consumo han atrapado toda la sociedad y las expresiones artísticas, haciendo del arte algo más que forma parte del mercado, empobreciendo su contenido ya sea intelectual, poético o rebelde.

El arte comprometido socialmente ha sido regularmente rechazado en los círculos o instituciones de arte, lugares en los que por lo regular se tiende a negar su aspecto político y el poder que tiene en la construcción de un mundo diferente, se le da una simple función estética o intelectual pero alejada de la realidad. Aun así, sabemos que el arte es una herramienta valiosa en lo político, en el cambio de pensamiento y de acción de una sociedad, como lo demuestra el uso que le dio el poder en todas las épocas.

Por mucho tiempo la iglesia entendió el poder del arte y lo usó como medio de propaganda y control, aprovecharon a los artistas de muchas épocas para su beneficio, sus obras terminaron siendo imposiciones, con especificaciones como por ejemplo, la necesidad de obras sencillas, directas y fáciles de leer para así atraer fieles, en épocas como el barroco se buscó darle dramatismo para crear más impacto y más cercanía con los sentimientos del pueblo y así ganar fieles a través de la emoción; luego aparece a parte del patrocinio de la iglesia, los mecenas

¹ HORKHEIMER, May y ADORNO, Theodor, La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas. 1988.

privados que urgidos de mostrar su poder buscaron a los artistas para que hicieran sus retratos y complacieran los pedidos de los ricos comerciantes y la alta nobleza.

El arte ha estado en parte al lado del poder pero también se ha visto en los artistas la sed de mostrar y expresar la realidad de un pueblo, los sentimientos y emociones, a pesar de lo que es impuesto y es cuando vemos el muralismo mexicano o hasta en artistas de épocas anteriores como Goya, Caravaggio o Bernini que a pesar de estar trabajando para la iglesia y el poder intentaron mostrar la realidad tal cual es, con sus injusticias y miserias, con sus dolores y triunfos, con lo que se oculta pero todos vivimos, algunos sin olvidar lo bueno, lo bello, lo revolucionario.

“El hombre hace cultura, la cambia, y ésta lo hace a él. Una visión dialéctica así nos hace ver cómo las manifestaciones culturales son dependientes del individuo como persona, pero también como producto de su sociedad y del sistema cultural que él ha elegido como profesión o afición” (Acha, Juan. 1999, p.19)²

A través del arte podemos dar cuenta de lo que sucede en cada época, los artistas pasados nos contaban sus costumbres, sus mitos, nos mostraron el poder de la iglesia, los reyes, los mercaderes, la guerra, las muertes, la miseria, las injusticias, también la esperanza y la revolución, pero a su vez encontramos obras que no decían nada más que el cambio de técnicas y maneras de pintar, esculpir, escribir o componer y que solo eran retratos para la burguesía obras que por lo regular hacían los artistas para su sostenimiento pues pagaban muy bien por ello, arte que fácilmente ha sido olvidado o poco conocido pues los espectadores no se reconocían en ello, muchas de las obras que han perdurado en las mentes, los corazones, la historia son las del pueblo, en las que el artista expresaba libremente sus pensamientos y sentimientos, los cuales terminaron de algún modo siendo el reflejo del espíritu de la sociedad de una época.

Es imposible que el contexto no influya en nuestras acciones o formas de pensar, es por esto que los artistas necesariamente hacen las obras de acuerdo a sus experiencias e intereses, pero también a imposiciones insospechadas.

² Acha, Juan. (1999). Los conceptos esenciales de las artes plásticas. Edición Coyoacán, México.

Arte comprometido socialmente es entonces arte que es consciente de su contexto, pero no solo esto, sino que además reflexiona críticamente, lo expresa, lo comparte con quienes le han permitido la experiencia, busca soluciones, sabe que hay problemas, sabe que hay soluciones y este saber lo expresa al proponer alternativas.

“El compromiso es una acción, no tiene contenido. Aunque también nos comprometemos cuando estamos de acuerdo con las ideas imperantes, dejarse llevar por la corriente es más fácil que explorar nuevos horizontes. Aun así, estar de acuerdo también implica un compromiso, aunque pase más desapercibido. No comprometerse políticamente con nada es comprometerse por defecto con lo establecido.” Pérez Karleson, Verónica, 2007, p.18.³

El artista en este caso se compromete realmente, adquiere responsabilidades que ningún otro pues no trabaja para sí mismo, sino que sabe y entiende que hace parte de una sociedad que le da todo, de un pueblo que lo sufre todo, de una realidad que es necesario cambiar y actúa frente a ello desde lo que sabe.

EL ARTE COMO HERRAMIENTA CONTRA LA DESHUMANIZACIÓN

La humanidad ha sufrido importantes cambios de pensamiento por los diferentes descubrimientos en el terreno de la ciencia, de la geografía, por invenciones que han cambiado nuestra forma de relacionarnos tanto con el trabajo como con las demás personas; la primera y segunda guerra mundial y con ellas todos los actos de violencia que ha habido en el mundo también han hecho que el ser humano se cuestione cada vez más el sentido de la vida y se cree una sensación de angustia existencial que incrementa cada día.

³ Pérez Karleson, Verónica. (2007). El arte comprometido. Recuperado de http://www.grafeo.com/textos/VPK_ES.pdf

El profesor José Luis Cañas de la Universidad complutense de Madrid comenta en su texto *De la deshumanización a la rehumanización*:

Hoy sabemos, en efecto, que los pensadores llamados “de entreguerras” fueron muy sensibles al proceso de deshumanización de la persona, conscientes de que ese proceso alienante estaba conectado con el siglo XIX y el mito del “eterno progreso”, y nos advirtieron la urgente necesidad de una rehumanización de la persona si se quería construir sólidamente el futuro de una Humanidad en paz.” Este profesor toma la deshumanización del ser humano por dos aspectos: “la deshumanización del hombre contemporáneo con la violencia como causa de las dos grandes guerras (primera mitad del siglo XX), y con las adicciones como causa de su esclavitud existencial (segunda mitad) (Cañas, José Luis, 2010)⁴

A estos dos aspectos creo que es importante agregar lo que hemos estado viviendo estos últimos años en el que las redes sociales se han tomado parte de la vida del ser humano y también ha cambiado ciertos paradigmas como la intimidad, la idea del espacio y las relaciones sociales, volviéndolas en algunos aspectos menos humanas, más virtuales, más cosificadas, basadas en una realidad de pantalla, ya lo advertía Eduardo Santa en su libro *La crisis del humanismo* (1986) cuando hablaba de la radio y la televisión en las cuales según él solo se encontraba charlatanes, calumniadores, violencia verbal, vulgaridad... y se preguntaba: refiriéndose al radio y la tv “*Es la ventana que tiene el hombre del Siglo veinte para mirar el mundo exterior. ¿Y qué tendrá para mirar hacia adentro, hacia su mundo interior, desolado, huérfano de Fe, vacío de Esperanza, ignorante de Caridad?*”

Los medios de comunicación se han tomado la responsabilidad no solo de informar sino también de construir realidad, las personas cada vez son más vulnerables a ellos pues todo el tiempo y en todas partes tienen a la TV, la radio o la Internet, estos medios masivos han estado modelando ideologías y mentalidades aportando cada vez más a ese proceso alienante de las personas, es por todo esto que ahora más que nunca es necesario una rehumanización como lo

⁴ Cañas, José Luis. 2010. De la deshumanización a la rehumanización (El reto de volver a ser persona). Recuperado de <http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/pyc/article/view/1673/2214>

llama el profesor José Luis Cañas, pues a partir de ahí el manejo de la sociedad también debería empezar a ser más humana, una esperanza de cambio radical de la sociedad o el sistema actual empieza a vislumbrarse con acciones que vayan en contra de la deshumanización en la que nos vemos sumergidos.

Y es aquí en donde el arte aparece como un elemento aportante en la lucha contra la deshumanización pues es a través del arte que el ser humano crea objetos o actividades estéticas en donde expresa su humanidad; *“Si en el trabajo los seres humanos crean objetos útiles en los que satisfacen sus necesidades, también expresan a través del trabajo sus fines, imaginación o voluntad, es decir, su esencia humana que se muestra, en cuanto tal, propiamente en la práctica artística.”* Con esta frase Jose Maria Duran en el documento “Arte y Humanismo en el pensamiento de Adolfo Sánchez Vásquez” (2015) habla de la concepción que tiene éste del arte, como una forma de expresar a través del trabajo no enajenado, su creatividad y su esencia humana.⁵

Es claro que el arte solo es constructivo y aportante en la medida en que se sale de la línea del mercado y de su utilidad, pues un objeto artístico hecho para el bienestar económico del artista está condicionado a lo que le impone el mercado, por lo que no es de libre concepto y carece de reflexión.

Adolfo Sánchez Vásquez (1996) decía: “El arte es [...], en todos los tiempos, independientemente del modo de apropiación dominante, un libro abierto en el que podemos leer hasta dónde se eleva la naturaleza creadora del hombre”. (Duran, Jose Maria. 2015, p.194)

Es por esto que el arte y más exactamente el comprometido con las causas sociales es el más adecuado contra el proceso de deshumanización, el profesor José Luis Cañas (2010) apoyado en diferentes autores, nos dice que la rehumanización también se apoya en la gran idea de la “búsqueda de sentido” y esto es exactamente lo que busca el arte comprometido, crear objetos

⁵ Duran, Jose Maria. 2015. Arte y Humanismo en el pensamiento de Adolfo Sánchez Vásquez. De Raíz Diversa vol. 2, núm. 4, julio-diciembre, pp. 185-209. Recuperado de http://latinoamericanos.posgrado.unam.mx/publicaciones/deraizdiversa/no.4/Jose_Maria_Duran._Arte_y_humanismo_en_el_pensamiento_de_Adolfo_Sanchez_Vazquez._Es_posible_una_teoría_del_arte_a_partir_de_los_escritos_de_Karl_Marx.pdf

artísticos con sentido y consciencia social que permita reflexionar la vida y la realidad para realizar los cambios o acciones pertinentes.

En algunos círculos sociales se tiende a pensar que el arte en sí mismo ya es revolucionario o aportante al ser creación humana llena de sensibilidad y emoción, pero esto no es suficiente para la rehumanización, pues en el arte como en los demás aspectos de la vida encontramos imposiciones del mercado y del sistema aunque no sean tan obvios, a través de obras que resaltan la sociedad de consumo, objetivan el ser, cosifican el cuerpo u ocultan la realidad de su entorno, encontramos a su vez artistas deshumanizados, alejados totalmente de las comunidades, que no pueden o no les interesa traducir las problemáticas ni aportar a la construcción de un cambio radical porque se sienten cómodos en el sistema capitalista. Regularmente es en estos círculos de artistas que se ve rechazado el arte comprometido, que habla de temas sociales, problemáticas o alternativas de vida, señalándolo de “mamerto” palabra denigrante con la que se escudan para no hacerlo, tal vez por lo que este tipo de arte exige, responsabilidad y compromiso. Pero más que crear divisiones o distancias entre artistas lo importante es proponer alternativas desde lo artístico que nos unan en la búsqueda de sentido de la existencia, en la rehumanización y en el aporte a un cambio radical del sistema en el que estamos envueltos.

LUGARES COMUNES DEL ARTE COMPROMETIDO

Después de la primera y segunda guerra mundial el tema de la función del arte fue muy importante en los debates de círculos tanto artístico como políticos, y es que con el poder del partido comunista en la Unión Soviética y las ideas de revolución que se esparcieron alrededor del mundo, el arte claramente se veía involucrado al ser este una herramienta muy importante en lo ideológico y en la traducción de los sentimientos de la sociedad de cada época.

Las discusiones se centraban en qué tipo de arte era el adecuado para la nueva sociedad y como este enfrentaría a las clases dominantes, temas como “arte puro”, “arte por el arte”, “arte de vanguardia” se confrontaban con las de arte social y comprometido con contenido social contraponiéndose así la concepción del “arte burgués” con la de “arte proletario”, a esto se

sumaba la discusión entre realismo y abstracción, retomar la tradición o cuestionarla y cuál sería la forma más adecuada de llegar a las masas.⁶

Es así como algunos grupos de artistas se centraron en revolucionar el arte desde la forma y otra parte desde su contenido, unos tomando la abstracción y otras vanguardias como ruptura al arte tradicional el cual cuestionaban por estar históricamente a favor del poder y proponiendo uno que estuviera basado en los cambios tecnológicos e ideológicos que venían sucediendo.

Por su parte el partido comunista con la llegada de Stalin al poder, establecía que *“el contenido del nuevo arte en la sociedad socialista, su función del arte y su estética convergían a constituirse en una unidad indisoluble que desembocaba en el realismo socialista. A grandes rasgos, el arte debía brindar un panorama realista y descriptivo del desarrollo revolucionario, retratar situaciones, personajes y trabajadores. Debía ser didáctico, tener un propósito social y ser accesible a las masas. El arte era una herramienta más de la revolución y, por lo tanto, debía concientizar al pueblo y continuar luego acompañando los logros de la lucha del proletariado.* (Constantakos, Melina., Federici Rita. & Mateu Cristina, 2013, P.139)⁷

El realismo socialista fue entonces el arte oficial del partido comunista y de la Unión soviética, en algunos casos siendo tan estrictos que rechazaban otras posibilidades, este elemento es el que ha sido más criticado ya que el arte es una actividad libre, emotiva y sensible del ser humano que no debería estar limitada por partidos políticos.

Los debates continuaron y se crearon colectivos de artistas en todo el mundo que respondían a estas cuestiones como el cubismo, surrealismo, expresionismo y en Latinoamérica el muralismo mexicano enmarcado así en el arte público como alternativa que estaba del lado del pueblo, nació en medio del interés de los artistas por resaltar los elementos precolombinos, por el arte indígena,

⁶ Constantakos, Melina., Federici Rita. & Mateu Cristina. (2013). *AURA. Revista de Historia y Teoría del Arte. Entre militancia estética y política: Los debates comunistas sobre las artes plásticas en los '30.* (Nº1), 139. Recuperado de <http://www.ojs.artes.unicen.edu.ar/index.php/aura/article/view/58/62>

⁷ Constantakos, Melina., Federici Rita. & Mateu Cristina. (2013). *AURA. Revista de Historia y Teoría del Arte. Entre militancia estética y política: Los debates comunistas sobre las artes plásticas en los '30.* (Nº1), 139. Recuperado de <http://www.ojs.artes.unicen.edu.ar/index.php/aura/article/view/58/62>

el arte popular, encaminados hacia un arte al servicio del pueblo, de los trabajadores y haciendo de este un arma de lucha. Finalmente, todos estos elementos desembocaron en el llamado “arte proletario” creación del sindicato de pintores y escultores los cuales hicieron conocer sus ideas a través de un manifiesto que influencio los artistas venideros y el que también ha sido criticado y combatido por los diferentes artistas más jóvenes.

Dicho manifiesto proponía: Socializar el arte, destruir el individualismo burgués, repudiar la pintura de caballete y cualquier otro arte salido de los círculos ultra intelectuales y aristocráticos, producir solamente obras monumentales que fueran del dominio público.

Claramente estos elementos generaron controversia y algunos aspectos poco a poco fueron cambiando debido a su irracionalidad como por ejemplo la de repudiar la pintura de caballete la cual finalmente fue considerada como aportante al igual que los grabados. (Pini Ivonne,2000)⁸.

El realismo socialista y el muralismo mexicano poco a poco se volvieron los referentes principales de un arte comprometido socialmente y fueron influenciando a los artistas que estaban en esta búsqueda, dando así a una serie de artistas que a lo largo del tiempo han estado agotando los lugares comunes de estos movimientos: pinturas que representaban a obreros trabajando, el indigenismo agudo, las representaciones específicas de obreros luchando, las masacres y los dramas de los más desprotegidos.

Elementos que con el paso del tiempo han sido fuertemente criticados por diferentes argumentos como que la mayoría de obras de este tipo terminaron decorando las casas de los burgueses, la mayoría de indígenas retratados nunca se dieron cuenta de la existencia de tales obras las cuales terminaron en casas de blancos con dinero, también se cuestiona que estas obras se quedaban en la mera descripción e ilustración llegando casi que a la pintura literaria o la pintura anecdótica.

Es claro el desgaste de este tipo de elementos en las obras con contenido social y comprometidas con las causas sociales, pero es importante decir que esto no significa el fin de estas ideas de un arte ligado al pueblo y a las clases oprimidas.

⁸ Pini, Ivonne. (2000) En busca de lo propio: inicios de la modernidad en el arte de Cuba, México, Uruguay y Colombia 1920-1930. Univ. Nacional de Colombia.

ARTE COMPROMETIDO UN CAMINO POSIBLE

El arte comprometido es en este momento totalmente necesario como herramienta contra la deshumanización, para sensibilizar a las personas de su propia realidad y de las situaciones trágicas que viven los más olvidados, para bregar a cambiar esta sociedad que cada vez más se interesa por los objetos y no por la vida, es necesario revisar el muralismo mexicano, el realismo socialista como también todas las vanguardias que a su vez surgieron como alternativas a un arte que casi siempre ha estado al servicio del poder, y con los avances tecnológicos, científicos, las maneras de interacción social actuales y las nuevas herramientas proponer creaciones artísticas que realmente aporten al pueblo, generen reflexión y no se queden encerradas en museos o salones de arte a los que solo va la elite intelectual de las ciudades, es necesario proponer un arte que una a las personas ciudadinas con las del campo que lleven a verdaderos lazos de cambio y no se queden en la mera contemplación de la tragedia del otro.

Es importante además diferenciar el artista que hace obras con algún tema social al implementarse como tema o más bien como moda, así sea en un salón nacional o galería, es importante crear obras sinceras y como ya se ha dicho comprometidas y respetuosas con las personas que hacen parte de ellas, pues en esta época todo cada vez está siendo visto como mercancía y tendencia, las cosas importantes empiezan a banalizarse y a perder su sentido, así también el arte con temas sociales su poder transformador al caer en dichos círculos hambrientos de tendencias.

La maestra en artes plásticas Betty Gutiérrez Flórez en su texto Sobre el arte y el artista (2010)⁹ comentaba que:

El arte se torna en elemento de gasto y se implanta la moda. Se irrespeta, cuando se precisa, de manera oportunista temas sociales para demostrar su vínculo con el medio social cosa que es falaz.

⁹ Gutiérrez Flórez, Betty.(2010). Portafolio Cultural. Sobre el arte y el artista. Recuperado de <http://www.fundacionportafoliocultural.co/40-sobre-el-arte-y-el-artista.html>

Un verdadero artista no puede prestarse a ese doble juego, no puede ser su coautor. El pensamiento crítico debe reflejarse en todas sus actitudes, en el pensar, en el crear y en el actuar. El verdadero artista no se forma en el encierro, debe salir a los diversos lugares que cuentan y enseñan la evidencia para recolectarla, y con la obra poder testificarla.

El arte comprometido es un camino posible por qué solo requiere voluntad del artista y ser sensible a la realidad de la sociedad, sus problemas y sus posibles soluciones, es posible porque gracias a la tecnología podemos darnos cuenta de los acontecimientos del mundo, todos estamos invadidos de imágenes, noticias, grabaciones y canciones que nos están diciendo qué pasa, pero sabemos que muchas de esas cosas que vemos no son ciertas, y es valioso que los artistas y todas las personas se apoderen de la información y repliquen la verdad. Es posible porque esta misma tecnología y cantidad de información son una herramienta más para la creatividad y la imaginación, no es necesario rechazar la pintura, la escultura y todas las demás artes más antiguas solo porque somos más tecnológicos, al contrario, debemos aprovecharlas y crear también a partir de ellas

CAPÍTULO II

CONTEXTUALIZACIÓN: COMUNIDAD, TERRITORIO Y SITUACIÓN.

COMUNIDAD INDÍGENA NASA

Desde tiempos inmemoriales los pueblos indígenas han habitado las tierras de todo el continente americano, el pueblo indígena Nasa es una de las comunidades ancestrales que ha habitado nuestro territorio colombiano desde mucho antes de la colonización, una etnia que para el DANE del 2010 contaba con cerca de 120 mil habitantes, el segundo pueblo indígena en Colombia en cuanto al tamaño de su población.

Han convivido por mucho tiempo con la población blanca, mestiza y negra por lo que algunas de sus costumbres ancestrales han cambiado y elementos tales como el vestuario no los diferencia de un campesino o mestizo. Anteriormente la mujer llevaba una gran falda de lana virgen llamada "anacu" y la cual se lleva ceñida a la cintura con un "chumbe" o faja de lana ricamente tejida; una blusa de algodón o lana virgen, pañolón de lana y sombrero de paja. Los hombres usaban un pantalón blanco, camisa de algodón, ruana de lana y sombrero de paja similar al de las mujeres. Hoy en día los elementos que aún permanecen en su cotidianidad son el sombrero de paja, la ruana de lana virgen, el chumbe y la mochila que desde tiempos ancestrales usaban para guardar la coca y el mambe. Tienen su propia lengua el Nasa Yuwe, el cual lo hablan muy pocos especialmente los mayores y sus hijos más adultos, pues a los menores les da pena hablarlo, esto es causa del constante ataque a sus costumbres a través de los medios y de la iglesia quien desde tiempos de la colonia prohibía a los indígenas hablar su propio dialecto.

Están en su mayoría localizados en el sur de los Andes, en la región de tierra Adentro entre el departamento de Cauca y Huila, este pueblo ancestral como muchos otros han sido víctimas de la colonización, esclavitud, discriminación, genocidio, estigmatización, desplazamiento y así el despojo de sus tierras, haciendo que actualmente habiten también en otras regiones como el Tolima, Putumayo, Valle, Meta y Caquetá. Esta ha sido la comunidad indígena que más ha luchado por la reivindicación de los derechos indígenas de nuestro país y por el territorio del que han sido constantemente despojados.

TERRITORIO

(Seguimos en minga por la Libertad de la Madre Tierra, 2015) “Las tierras del departamento del Cauca, uno de los departamentos mas antiguos de Colombia, han sido habitadas ancestralmente por indígenas entre ellos los Nasa; Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2006) “en el 56% de los municipios caucanos hay presencia indígena, representando el 26% de la población indígena colombiana convirtiéndose el Cauca en el departamento de mayor concentración indígena, pueblos que conservan en diferentes niveles, sus costumbres y tradiciones, sobre todo mantienen el régimen comunal de Resguardo y gobierno propio como es el Cabildo” (p. 48)

Históricamente las crónicas de diferentes conquistadores españoles como Herrera y Cieza o historiadores como Mariano Sendoya relatan como vivían en estos territorios los pobladores indígenas especialmente en el valle del río Cauca. “*En el extenso territorio que llamaron “la tenencia de Caloto”- que comprendía desde el Río Ovejas (Municipio de Mondomo) al Río Bolo (Municipio de Palmira) y desde el Río Cauca hasta Río Negro de Narvárez (Tierradentro)- encontraron familias que conformaban los cacicazgos.*”(Sendoya M, s.f). Este historiador también cuenta como entre 1535 y 1540 Sebastián de Belalcazar usurpo las tierras planas del territorio del Cauca, a lo que los indígenas respondieron retirándose a las partes montañosas como forma de defensa.

La iglesia tuvo bastante importancia en el momento de despojo de tierras, el Papa Alejandro VI de 1493 siglo XV concedió el derecho a los conquistadores de despojar a los indios de sus tierras ancestrales y con esto se vino una serie de compra de tierras adjudicadas a militares y comunidades religiosas.

Así mismo se relatan como en el régimen colonial se dieron los reclutamientos y el sometimiento de los pobladores ancestrales obligados a trabajar como cargueros, bogas, pagar tributos o trabajar en minas, esto a la vez que se daban las luchas entre indígenas y conquistadores lo que genero un gran descenso en la población ancestral. “*Todas estas vegas y*

valles fueron primero muy pobladas en este río, hacia la ciudad de Cali, fue primero poblado de grandes pueblos, los cuales se han consumido con el tiempo y con la guerra que les hizo el capitán Sebastian de Belalcazar” (historiador Carlos Rodríguez. 2007)

Se dieron los Resguardos coloniales que realmente fueron una fuente de ingreso importante para el estado colonial y la iglesia quienes usufructuaban o tomaban la tierra mediante sistemas de arrendamiento y concentraban a los indígenas y afro para su control social, cultural y espiritual, también permitía el provecho de su trabajo, de recaudar sus tributos además que era un mecanismo de discriminación y exclusión social pues garantizaba la separación de la comunidad española de la indígena, los cuales eran y aun hoy siguen siendo vistos como salvajes e inferiores.

Estos resguardos por un momento parecieron dar al menos un poco de tierra a sus pobladores ancestrales, pero con la independencia y las leyes dictadas en 1821 y 1838 fueron disueltos y distribuidos entre las familias del ejército libertador con el argumento del libre comercio. El texto seguimos en minga por la libertad de la madre tierra cita a Salvador Camacho Roldán:

Autorizados para enajenar sus Resguardos en 1838, inmediatamente los vendieron a vil precio a los gamonales de sus pueblos, los indígenas se convirtieron en peones de jornal, con un salario de cinco centavos por días, escasearon y encarecieron los víveres, las tierras de labor fueron convertidas en dehesas de ganado, y los restos de la raza poseedora de siglos atrás de sus territorios ancestrales se dispersaron en busca de un mejor salario a otras tierras, en donde tampoco han mejorado su triste condición.¹⁰

A parte de eso el gobierno nacional en 1908 después de negar la propiedad de sus tierras a los pueblos ancestrales, ha estado firmando tratados con diferentes países en los que entrega tierras a grandes compañías para su explotación. Y al igual que como todas estas familias enriquecidas con estas tierras, los propietarios herederos de la colonia y el robo de los territorios ancestrales a

¹⁰ Todos estos datos históricos han sido recogidos y ampliados en el documento “Seguimos en minga por la libertad de la Madre tierra” en la parte de – Memoria histórica del territorio Ancestral autónomo indígena Corinto- Cauca

indígenas, han podido desarrollar los Ingenios azucareros y paneleros que aún hoy encontramos en esta zona.

Esta claro históricamente que los pueblos indígenas poblaban estas zonas, fueron despojados de sus territorios en la colonización gracias a la corona española, la Iglesia y otros países que se beneficiaron, los mismos que aún hoy siguen beneficiándose del hurto y explotación de territorios de los países latinoamericanos. También sabemos de la constante lucha de los indígenas por el territorio, muchas de las cuales hasta han sido parte y consideradas como importantes en la historia oficial. Aún así hoy la situación de los indígenas del Cauca, específicamente los Nasa no es muy diferente.

SITUACIÓN

Hoy los indígenas Nasa (Paéz) del norte del Cauca siguen en la misma situación explotación, discriminación, pobreza y por lo tanto en lucha por sus territorios. Estas comunidades hacen a 110 mil habitantes en un territorio de 193.370 hectáreas, en las montañas de la cordillera central. Después del despojo de sus tierras en el valle y de la violencia, tuvieron que huir hacia tierras infértiles, tierras que en un 82% son de vocación forestal y 18% son zona de páramo. Este territorio es una gran fuente de agua en el que se han identificado 26.200 nacimientos provenientes de 123 lagunas naturales, agua vital pero que se ve constantemente amenazada de contaminación por las fumigaciones para el control de los cultivos ilícitos. Los indígenas entienden la importancia de este líquido vital por lo que solo el 12% del total de los territorios de los resguardos es apto para la producción pecuaria y de alimentos, ya que la mayoría son zonas de conservación para producción de agua. Lastimosamente estas fuentes de agua que ellos vienen cuidando, solo ha estado beneficiando a los propietarios de los ingenios azucareros de la zona ya que el 30% del azúcar que exporta el país viene de allí, también se benefician el 90% de las industrias del valle y del Cauca, los 217 acueductos veredales, inter-veredales y regionales y además la hidroeléctrica de la Salvajina al igual que el mismísimo río Cauca.

Estas poblaciones ancestrales viven en una situación de pobreza en el que el 56% de los niños padecen hambre y desnutrición, teniendo en cuenta que son 25.000 familias y mas de 6.000 no tienen tierras para producir por lo que no pueden garantizar sus alimentos. Tampoco hay buena demanda de mano de obra en la agroindustria o la ganadería extensiva ya que esto lo solventa la tecnificación. El 70% de estas industrias están exoneradas del pago de impuestos, y los tributos municipales en los últimos diez años se han reducido a más de la mitad.

“Es claro que las tierras planas de clima cálido producen tres veces mas que las altas y de ladera, necesitándose menos insumos y por ende, disminuyendo los costos. Si contáramos con este tipo de tierras, aseguraríamos la producción de alimentos y existiría menos riesgo de atentar contra los bancos de agua”. (Tomado del documento “Seguimos en minga por la libertad de la madre tierra”. Pág 35.)

Se ha intentado dar soluciones a estos problemas que no solo viven los indígenas, sino también los campesinos y los afros, con la reforma agraria, reformas que no han contribuido a ningún mejoramiento, ya que las leyes con una iniciativa de reforma agraria han sido alternadas con una ley de contrarreforma. Es así como nunca ha existido una reforma agraria, pero si una contrarreforma que lo único que ha hecho es concentrar las tierras en manos de paramilitares, narcos, la clase alta y políticos a través de la violencia y el lavado de activos producto del narcotráfico.

La contraloría en su informe dice que “mediante la compra o apropiación indebida de tierras – alrededor de un millón de hectáreas- por narcotraficantes y grupos armados ilegales en los últimos 20 años se ha realizado la más aberrante concentración de la tierra en el país. Una autentica contrarreforma agraria. Los narcotraficantes poseen el 48% de las mejores tierras del país, mientras que el 62% de los propietarios (pequeños campesinos) sólo posee el 5,2% del área. Según el PNUD y el DNE los narcotraficantes compraron tierras en 409 de los 1.093 municipios del país. Los casos más dramáticos son el del Valle, en donde este tipo de compra de tierras ascendió a 85%, Córdoba, 84%; Quindío 75%; Risaralda 71,4%, y Antioquia, 70,9%”. (Seguimos en minga por la libertad de la madre tierra, 2015)

A todo esto se suma el conflicto armado que los obliga a desplazarse a otros lugares abandonando sus cultivos y lugar de origen, las constantes amenazas, los señalamientos y estigmatizaciones por el gobierno a través de los medios de comunicación, más las diferentes masacres de las que han sido víctima el pueblo nasa en medio de su lucha por la recuperación de tierras; masacres que han sido denunciadas y de las cuales el mismo estado colombiano ha reconocido su responsabilidad pero que no ha cumplido sus promesas de reparación. De este tipo de actos no solo han sido víctimas los indígenas sino también las comunidades campesinas y afro de esta zona quienes han estado en medio del conflicto armado entre militares, guerrilla, paramilitares y narcotraficantes. De igual manera se suman otra clase de incumplimientos del gobierno como los acuerdos con los campesinos del municipio de Suárez, quienes perdieron sus tierras con la construcción de la represa la Salvajina y el problema por el desvío del curso del río Ovejas y sus terribles consecuencias para el medio ambiente.

EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA; LOS NEGOCIOS DE BIOCOMBUSTIBLES Y MONOCULTIVO DE CAÑA.

“De la plantación colonial, subordinada a las necesidades extranjeras y financiada, en muchos casos, desde el extranjero, proviene en línea recta el latifundio de nuestros días. Este es uno de los cuellos de botella que estrangulan el desarrollo económico de América Latina y uno de los factores primordiales de la marginación y la pobreza de las masas latinoamericanas” esto decía Eduardo Galeano en 1971 cuando escribió *Las venas abiertas de América Latina*, podría decirlo en pleno 2016 y aún sigue vigente.

Es increíble como a pesar del supuesto avance o desarrollo económico y tecnológico esta situación no haya tenido ningún cambio casi desde la colonia aun sabiendo las consecuencias ya experimentadas en nuestro país y en otros como el caso del azúcar en Cuba, el caucho en Brasil, la banana en Ecuador y Colombia, grandes plantaciones de productos solicitados en el extranjero que acaban la fertilidad de los suelos y generan miseria y pobreza a su alrededor.

Latinoamérica ha sido la gran despensa del mundo, desde la llegada de los conquistadores se marco el cruel destino para esta tierra tan llena de riqueza tanto natural como cultural. Es así

como se diferencia del norte, pues los ingleses, quienes llegaron a esas tierras buscaban establecerse y reproducir el sistema de vida y trabajo de Europa, teniendo en cuenta que allí no se encontraron con oro ni plata ni los suelos tropicales tan fértiles ni una gran riqueza en mano de obra servil, como si sucedió a los españoles y portugueses en la América del sur, repleta de indígenas por esclavizar y tierras fértiles para abastecer a la Europa en crisis.

Es por esto que en Latinoamérica no se pensó en un desarrollo económico interno mientras que en el norte al tener una producción agrícola igual que la británica no competía ni la complementaba y al no tener que enviar sus riquezas pudo concentrarse en su propio desarrollo, tanto que se dio la Industrialización norteamericana que contó con estímulos y protecciones de Inglaterra.

Durante tres siglos después del descubrimiento de América, el azúcar, después del oro y la plata fue el producto mas importante para Europa, tanto que figuraba como parte de la dote y llego a llamársele “oro blanco”, es así como se hicieron grandes plantaciones en el nordeste Brasileño y en las islas del Caribe y se dio la llegada de esclavos de África como fuerza de trabajo en los cañaduzales ya que la mano de obra indígena ya estaba bastante reducida, por las enfermedades y la sobreexplotación, este producto fue tan rentable en ese tiempo que permitió de alguna manera el desarrollo industrial de Holanda, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. A la vez que le permitió a este ultimo la dominación a Cuba y dejó el nordeste de Brasil, las islas de Barbados y Haití como las zonas mas pobres. Los suelos que dejaron las grandes plantaciones de caña en estos países donde antes había grandes bosques, suelos fértiles, rico en humus y sales minerales para la producción de alimentos, fueron sabanas y rocas estériles, tierras erosionadas, zonas de hambre y miseria, con los incendios destruyeron la flora y ahuyentaron la fauna, toda la vida de estos lugares sacrificada por el monocultivo de caña y las necesidades extranjeras. Los dueños llenos de la riqueza que les generaba el azúcar, tenían las mejores tierras, en las cuales no cultivaban alimentos, los importaban junto con los esclavos, mientras la población de estos lugares condenados a tener que traer alimentos de otras zonas con los precios altísimos sufría la desnutrición.

Este es un panorama nada diferente del que viven los Nasa hoy en día, pues en Colombia desde la colonización también se ha estado cultivando la caña, no solo para obtener el azúcar sino además sus derivados como el aguardiente, la panela y actualmente los biocombustibles.

Aquí en Colombia, al principio se usaba mano de obra esclava principalmente indígena para el trabajo de la caña y finalmente esclavos africanos. Después de la abolición de la esclavitud en 1851, algunos productores de azúcar intentaron cambiar los trapiches movidos por animales a máquinas, lo que fue complicado ya que la industrialización del país se vio retrasada medio siglo, esto gracias a las tropas de los hacendados, el ejército y el apoyo de EE.UU., Inglaterra, Francia y Prusia los cuales ayudaron a derrotar una revolución que llevaban los artesanos, contra el libre comercio pues buscaban proteger la producción artesanal y desarrollar la industria nacional. Aún así por la época de 1867 se estableció el primer ingenio azucarero que aun hoy continúa, “Manuelita”.

Poco a poco y después de que comenzó la industrialización en el país se fundaron mas ingenios industriales por los hacendados y sus familias, dándose su mayoría en el Valle del Cauca gracias a la riqueza de sus suelos. El éxito de estos ingenios ocurrió casualmente en el tiempo de la violencia -1946 ,1958- En este periodo “dos millones de personas fueron desplazadas forzosamente y perdieron 350 mil fincas. El Valle del Cauca fue el departamento con mayor número de desplazados, cerca de medio millón de personas que perdieron 98.400 fincas (Lemoin, citado por Oquist 1978,323)”¹¹. Es claro que estas familias dueñas de los ingenios no solo se beneficiaron de las tierras abandonadas sino además de la mano de obra barata que deja la violencia.

Antes de esto había numerosos pequeños productores de caña que tenían su propio trapiche, lastimosamente después de esta época de violencia y desplazamientos muchos de ellos abandonaron sus cultivos y perdieron sus trapiches, por lo que los ingenios del Valle empezaron a dominar el mercado del azúcar y la panela quedo para los pequeños productores que subsistían.

Poco a poco el negocio del azúcar en Colombia ha quedado a unas pocas familias, específicamente cuatro: los Caicedo, los Eder, Cabal y Garcés, controlando el 76.3 % del

¹¹ “Seguimos en Minga por la Libertad de la Madre Tierra” (2015a) pág 90.

mercado azucarero. Y ahora Ardila Lulle, quién como es sabido creo el grupo Ardila Lulle que llego a monopolizar la industria de las gaseosas y poco a poco ha adquirido toda la cadena productiva para esta bebida y sus otros negocios, siendo dueño de buena parte del sector de bebidas, telecomunicaciones, sector Construcción, sector Automotriz, hasta el entretenimiento con un equipo deportivo (Atlético Nacional) y del sector agroindustrial con la caña que no solo usa para la fabricación de azúcar sino además para producir el etanol o alcohol carburante del país, pues él ha sido el principal promotor de estos proyectos. Sus ingenios Cauca, Providencia y Risaralda producen el 65% del etanol colombiano a partir del azúcar. Este señor claramente capitalista ha sabido manejar muy bien sus negocios y a su vez al país tanto que “La Ley 693 del 19 de septiembre de 2001 ordenó que a partir de septiembre de 2006 la gasolina en las ciudades colombianas de más de 500 mil habitantes debe contener etanol. ”Esto claramente benefició a este gran empresario que no solo se bastó con esto, sino que además el gobierno con “la Ley 788 de 2002 exoneró al etanol del IVA, sino además de los impuestos y sobretasas de los combustibles, exenciones que cuestan al estado 100 millones de dólares por año.”¹²

El capitalismo claramente ha penetrado de tal manera que como estrategia estos ingenios bajan los precios internacionales y suben los nacionales, esto para subsidiar las exportaciones. Estas plantaciones causan un daño increíble en el territorio colombiano y aun así los colombianos son los que consumen más caro los productos. Y no solo esto, sino que además la condición laboral de los trabajadores de los ingenios es muy mala, pues no tienen un contrato laboral ya que se han inventado unas supuestas cooperativas las cuales sirven para esconder la relación laboral, pagar arbitrariamente y sin prestaciones sociales. Esto ha generado diversas huelgas y paros en diferentes ingenios, sin embargo, su condición no cambia y por el contrario han sido asesinados sus líderes y despedidos los huelguistas.

Así mismo sucedió con las plantaciones de palma aceitera en la que los empresarios se beneficiaron de la época de la violencia (1946 - 1958) y aprovecharon las tierras del Magdalena Medio, los trabajadores fueron súper explotados, las huelgas ilegalizadas, los líderes amenazados y hasta encarcelados por crímenes que no habían cometido, al finalizar el ciclo productivo las empresas mediante quiebras inventadas desconocieron los derechos económicos de los

¹² “Seguimos en Minga por la Libertad de la Madre Tierra” (2015b) pág 93.

trabajadores, algunos trabajadores a quienes les debían sueldos quisieron obtener las tierras de los empresarios a modo de pago, pero el daño que hacen estas plantaciones a los suelos es permanente y limpiar estas tierras era más caro que comprar otra.

Las empresas del mundo saben esto y por ello prefieren usar las tierras de otros, principalmente países latinoamericanos desprotegidos por gobiernos que solo están al servicio de grandes empresarios y claramente del capitalismo, dañar tierras ajenas les permite evadir impuestos prediales y crear supuestas asociaciones o alianzas con los dueños para obtener además de la tierra, la mano de obra sin contrato laboral, con la excusa de ser “socios” y eludir las obligaciones laborales, prestaciones sociales, horas extra y los jornales.

Claro que no solo Latinoamérica es blanco de extracción para estas transnacionales y empresarios, también otros pueblos oprimidos del mundo han pagado las consecuencias de este tipo de plantaciones, como Malasia e Indonesia en los que empezó la transnacional comercializadora de aceite vegetal Unilever, los desastres ambientales fueron gravísimos e igual que en nuestro país quienes sufrían las consecuencias han sido los indígenas despojados también de sus territorios.

Ahora más que nunca se agrava el problema ya que con el alza del petróleo se quiere multiplicar estas plantaciones de palma para la producción de biodiesel, esto a pesar de tener supuestos mejores efectos ecológicos, los países productores y su pueblo son los que sufren la pérdida de los suelos fértiles para alimento, la biodiversidad y la vegetación nativa, sufren el hambre, los desplazamientos, la violencia, las malas condiciones laborales y la injusticia social por la producción de un producto que no los alimenta pero que si saciara el hambre de las transnacionales y los poderosos del mundo.

Vemos como grandes cultivos de productos como la soya, la caña, la yuca, la remolacha, el maíz entre otros han dejado de ser para el alimento de los pueblos y en cambio los han vuelto el alimento para las maquinas mientras quienes residen a sus alrededores viven la desnutrición y la pobreza.

El éxito de estos megaproyectos ha sido posible gracias a la unión de empresarios con el paramilitarismo y con los políticos del país, infundiendo el terror, desplazando y matando a quienes solo esperan sobrevivir en un sistema que los condena al olvido. A pesar del contexto de violencia que traen estos negocios existen varias legislaciones que están a favor y en las que están exentos de impuestos, también existen proyectos de ley que prevén subsidios e inversiones estatales y a nivel mundial se crean programas para el fomento de estas plantaciones, claramente esto solo está jugando a favor de las clases dominantes y del sistema capitalista. Proyectos como el plan Pastrana en el que el expresidente ofreció millones de hectáreas para la plantación de palma aceitera a empresarios de Malasia y pidió créditos al Banco Mundial para el negocio de unos cuantos, con el discurso de progreso, inversión y desarrollo social con el que han estado llegando muchos otros; como el expresidente Uribe quien con su Proyecto Plan Gaviotas 2 en el que empresarios Japoneses y españoles vendrían a apoderarse de ríos tan importantes como el Meta y de grandes territorios en el llano colombiano para el cultivo de palma y con Juan Manuel Santos que ha recalcado en su mandato el apoyo incondicional a estos negocios y a la inversión extranjera.

Desde el Gobierno nacional y en especial desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hemos acompañado con interés y con recursos muchas de las iniciativas emprendidas por el sector privado tendientes a la armonización e implementación de la política pública en materia de biocombustibles.

Colombia cuenta con un marco legal para su producción, comercialización, distribución, uso y el objetivo de nuestra política es, antes que nada, posicionar al país como exportador a partir de la consolidación de esta agroindustria como un sector de talla mundial.

También buscamos diversificar nuestra canasta energética mediante la producción eficiente de biocombustibles, e incrementar competitivamente su producción sostenible, contribuyendo a la generación de empleo y al desarrollo rural.¹³

¹³ Mensaje del Presidente de la Republica, Dr. Juan Manuel Santos a la Primera Conferencia Internacional de Biocombustibles, publicada en la página de fedebiocombustibles. <http://www.fedebiocombustibles.com/v3/nota-web-id-1733.htm>

Con todo lo expuesto anteriormente y observando la realidad de quienes trabajan en estas plantaciones, la generación de empleo y desarrollo rural no han sido realmente un aspecto nada positivo.

MEMORIA HISTÓRICA DE LA LUCHA POR EL TERRITORIO ANCESTRAL

“El campo no es solamente un semillero de pobreza: es, también, un semillero de rebeliones, aunque las tensiones sociales agudas se oculten a menudo, enmascaradas por la resignación aparente de las masas”. Eduardo Galeano (1971)

Los indígenas llevan mucho tiempo en su lucha por recuperar sus tierras ancestrales, su dignidad como pueblos con cosmovisión y formas de organización propias, aunque no se haya visibilizado nunca por lo medios de comunicación del país, siempre han estado en pie.

La resistencia del pueblo Nasa inicia con la Cacica Gaitana en 1535, quién hizo acuerdos con los demás pueblos para luchar contra el invasor, otras personas claves en la resistencia indígena han sido los caciques Juan Tama de la Estrella y Manuel de Quilo y Ciclos, quienes en el año 1700 emprenden la lucha por medio de diálogos y alianzas, así logran que el Rey de España Felipe II, entregue 1771 títulos coloniales en los que declara la existencia de los primeros resguardos, lastimosamente en la época republicana fueron desconocidos estos títulos, declarando los resguardos como tierras baldías, dando paso a la apropiación de tierras sin tener en cuenta la presencia de los indígenas, obligándolos luego, a pagar impuestos a los hacendados; los que no quisieron este sometimiento huyeron a las montañas, de esta manera los indígenas fueron desplazados de las mejores tierras de la zona plana y condenados a la zona de montaña.

Después de esto surge quien ponía nerviosos a los dueños de la tierra, quien camino por los departamentos de Cauca, Tolima y Huila alzando indígenas, recordando su historia, el porqué de tanta infamia e injusticia, quien estuvo encarcelado 108 veces, Manuel Quintín Lame, este líder indígena visito los pueblos y familias impulsando la lucha por los derechos propios de los pueblos nativos, invitando al no pago de terraje *“Nosotros no hemos venido, como puercos sin*

horqueta, a meternos en sembrado ajeno. Esta tierra es nuestra tierra.” Decía y contaba como los pueblos ancestrales estaban en esos territorios antes que el blanco así que ellos como indígenas no tenían por que pagar un arriendo de sus propias tierras. El compromiso de este gran líder enfureció a los jefes liberales y conservadores de la época pero además despertó la conciencia de su pueblo, su muerte no impidió que se continuará su legado pues se continuo la lucha por medio de reuniones y alianzas entre indígenas y campesinos, específicamente con la ANUC (Asociación de Usuarios Campesinos) quienes impulsaron las primeras luchas por la tierra, todo esto permitió en 1971 la creación del CRIC cuyos principios son - TIERRA, UNIDAD, CULTURA Y AUTONOMIA – y en cuya plataforma de lucha esta, la recuperación de tierras de los resguardos, la ampliación de estos, el fortalecimiento de los cabildos indígenas, el no pago de terrajes, defender la historia, lengua y costumbres así como formar profesores indígenas para fortalecer la educación propia y otros elementos que buscan preservar tanto el pueblo nasa como los recursos naturales.

Esta gran lucha indígena en el Cauca despertó las conciencias de los demás pueblos quienes también se alzaron por sus reivindicaciones y esto orientó la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC en 1985. La cual defendía la autonomía indígena, sus territorios, la propiedad colectiva de los resguardos, la recuperación de tierras, el control de los recursos naturales situados en los territorios indígenas, la historia, cultura y tradiciones ancestrales, así como también impulso la educación propia, la medicina ancestral, exige la aplicación de leyes y busca la solidaridad con las luchas de los pueblos explotados y oprimidos.

Otro de los líderes importantes en medio de las luchas nasa se encuentra Álvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena que lucho para que los indígenas recuperaran su dignidad como pueblo, su lengua, su cultura, su cosmovisión, este sacerdote reclamaba los derechos de los pueblos ancestrales y promovió proyectos comunitarios en los que se proponía un plan de vida integral en el que se dieran elementos como la salud, economía, territorio, gobierno, justicia y sistema político propios. El padre Álvaro fue asesinado por terratenientes en Santander de Quilichao en 1984, año en el que se daba la recuperación de uno de los territorios que hoy se conoce como resguardo de “López Adentro” y en donde también en medio de la lucha por la

recuperación, ocurrieron crímenes que así como el del padre Álvaro se quedaron en la impunidad.

Claro que estas recuperaciones ya se venían dando, como en 1970 en Corinto, en la comunidad de Santa Elena en la que después de vivir como terrajeros de los hacendados, cansados del mal trato, se desató la primera Liberación de la madre tierra para luego buscar y lograr la parcelación de la hacienda a través del INCORA, Instituto Colombiano de Reforma Agraria, esto sucedió gracias a que se vivía un momento histórico de luchas campesinas e indígenas por la tierra. Después de esto y a falta de tierras la Liberación continuó en otras veredas - La Unión, La Esther, La Siberia, El Danubio, Santa Elena, La Guacas, El Jagual y La Cominera – y es así como con el esfuerzo de madres con sus hijos a espaldas, con todos los heridos y todos lo caídos en las luchas, estas tierras finalmente fueron compradas y entregadas por el INCORA a las comunidades ancestrales.

En los 90 también se desataron diferentes luchas por la tierra y en 1991 el 16 de diciembre se dio un hecho terrible para el pueblo Nasa, mientras intentaba recuperar la hacienda El Nilo, en Caloto, 20 indígenas fueron masacrados, hecho que después el gobierno tuvo que reconocer la complicidad de miembros de la policía. A partir de allí se dieron diversas manifestaciones con las cuales lograron que el gobierno hiciera un acuerdo con el CRIC en el que se comprometía a comprar y entregar a los nasa durante los siguientes 3 años 15.663 Has. acuerdo que aun hoy no se ha cumplido y que siguen reclamando.

LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA SIGLO XXI

Después de los logros de los años 70 y 80, y del terrible hecho del 91, las comunidades nasa de Huellas en el municipio de Caloto entraron en la finca la Emperatriz en 2005, con la intención de liberarla y de reclamar los acuerdos no cumplidos de la masacre del Nilo, pero lastimosamente luego de tiempo de lucha, heridos y muertos, el gobierno de Uribe firma un acuerdo de una manera tramposa, prometiendo 20 mil millones de pesos para comprar tierras, pero con el problema de que para la compra de las fincas debía ser que los dueños las ofrecieran

y decidieran venderlas, claramente los dueños no quisieron, por lo que el gobierno ofreció tierras en otras zonas en las que se generaron conflictos con las comunidades afro y en otros departamentos como Putumayo y Caquetá. Así es como el gobierno no cumple lo acordado, les da pocas tierras, los separa como pueblo y los enfrenta a otras comunidades que sufren las mismas condiciones.

Por todo lo anteriormente nombrado es que en diciembre de 2014 las comunidades nasa del norte del Cauca, regresan al proceso llamado “liberación de la madre tierra” para liberarla de la explotación incontrolada, de la propiedad privada que causa en los pueblos miseria y muerte, liberarla porque le impiden producir alimentos, riqueza y bienestar para los pueblos y seres vivos, porque en palabras de ellos *“Los que se apropian de ella causan hambre, miseria y muerte que no deben ser. Le roban la sangre, la carne, los brazos, los hijos y la leche para establecer el poder de unos sobre la miseria de todos”*.

Esto no ha detenido a los gremios de la producción agraria quienes se las arreglan para evadir estas luchas y hacer lo posible por mantener los conflictos entre las diferentes comunidades campesinas, afro e indígenas que habitan esta zona, afirmando que los indígenas han recibido cerca de 721.000 hectáreas de manos del gobierno que en palabras de Isabella Victoria *“eso es una cuarta parte del Cauca”*, ella es la directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAG) – sociedad que agrupa a los grandes propietarios de la tierra del departamento- esta sociedad se opone a la ampliación de los resguardos porque según ellos, los indígenas tienen demasiada tierra, a lo que se une el alcalde de Corinto y otros administradores públicos haciendo que las demás comunidades empiecen a rechazar los resguardos indígenas.

Esta cifra es cierta pero es necesario aclarar como ya se menciono anteriormente, que estas tierras según el *“Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca”* de la Universidad Javeriana, 252.000 hectáreas pertenecen a reservas forestales, 75.000 hectáreas son páramos no explotables y 25.000 hectáreas son tierras improductivas. De las tierras que pertenecen a los resguardos sólo 91.000 hectáreas son aptas para cultivar, de manera que la distribución de tierras cultivables entre las comunidades

indígenas sólo llega a 0,37 hectáreas por persona, lo que constituye una difícil situación para su seguridad alimentaria.¹⁴

Aún así los lazos entre comunidades campesinas, afro e indígenas se han unido desde los años 70 en diferentes luchas, como en la liberación de López Adentro en 1984 y la acción conjunta de indígenas y campesinos por la liberación de la hacienda la Emperatriz en el municipio de Caloto, si bien todas estas comunidades luchan por el territorio, contra la expansión terrateniente y por recuperar las zonas de mayor productividad que le han sido arrebatadas por el monopolio cañero, la manera de asumir la propiedad de la tierra de los indígenas es muy diferente de la campesina o la afro ya que los campesinos buscan la titulación en parcelas privadas, mientras que el movimiento indígena busca la colectivización y la vida comunitaria.

La lucha que reanudo el 14 de diciembre de 2014 por la comunidad del Resguardo de Corinto en las haciendas de Quebrada seca, Miraflores, Granadita y García arriba, ha ido creciendo cada vez más con la incursión en la finca la Emperatriz en Caloto, histórica por la lucha del 2005 y por el tramposo acuerdo, hecho que los indígenas no han desaprovechado para aprender y organizarse cada vez mejor en sus luchas, para entender que los acuerdos suelen incumplirse y que las promesas también por lo que hoy están más firmes que nunca y no esperan acuerdos o sentarse a negociar, están claros en que no pararan hasta que estas tierras les sean entregadas como legítimos dueños, pues después de tanta violencia, desplazamiento e incumplimientos por parte del gobierno es lo justo.

Estas fincas están ubicadas en la zona plana de los resguardos de Corinto y Caloto, todas cubiertas por caña para el ingenio Incauca, es decir propiedad de Carlos Ardila Lulle, de quien ya hemos hablado anteriormente, caña que la comunidad ha estado cortando para la preparación de la tierra y el cultivo de comida, aun así el gobierno y sus aliados han demostrado que los productos agrícolas ni la seguridad alimentaria es de su interés como en los hechos del 22 de mayo 2015 en que miles de efectivos del ESMAD y maquinarias del ingenio Incauca S.A

¹⁴ García Leal, Pedro Augusto (27 junio 2016) *El despojo: origen del conflicto por la tierra en el Cauca* [Entrada de blog] Recuperado de <http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/8249-el-despojo-origen-del-conflicto-por-la-tierra-en-el-cauca>

destruyeron los cultivos de la comunidad, aproximadamente 20 hectáreas de diferentes productos como maíz, yuca, plátano y frijol los cuales estaban a punto de cosechar¹⁵.

La comunidad lamenta este triste hecho y todos los que han venido sucediendo en las constantes agresiones por parte del ejército, el ESMAD, y los dueños que llegan con sus asesinos a amedrentar y amenazar a las comunidades, hechos que se han visto y denunciados a través de redes sociales, videos grabados por los mismos comuneros ya que los medios de comunicación patrocinados por los dueños de las fincas lo han ocultado, también se ha denunciado por medio de comunicados y declaraciones conjuntas por la ACIN, el CRIC, y la ONICⁱ.

Aun así, los indígenas nasa no se han debilitado al contrario se van organizando y aprendiendo cada vez más y más, se han sumado otros puntos de liberación como la comunidad de López Adentro que entro en la finca la Albania a finales de octubre de 2015.

También en estos dos años -2015, 2016- se han establecido grupos de estudio de la lucha y han tenido resultados como el documento que ha sido base de este proyecto “*Seguimos en minga por la liberación de la madre tierra*”, se han hecho mingas masivas de corte, se ha hecho mingas artísticas y de comunicación, se ha hecho charlas en Universidades del Cauca, Valle y en la Universidad Tecnológica de Pereira, todo esto para fortalecer el proceso de liberación, invitar a otros pueblos no necesariamente indígenas, ya que esta lucha según ellos es desde el pueblo nasa, no del pueblo nasa, lo que está en riesgo es la vida con la explotación de la tierra al modo capitalista, por lo que es una lucha de todos.

A finales de 2016 se han sumado otros puntos, Los días 10 y 11 de octubre las comunidades de Concepción y Las Delicias entraron a trabajar en la finca La Pirámide, en Santander de Quilichao y el día 12 de octubre un grupo de comuneras y comuneros nasa del resguardo de López Adentro abrió un nuevo punto de liberación de la Madre Tierra, ubicado en la finca Vista Hermosa, esto quiere decir que los nasa cada vez van cogiendo más fuerza en la lucha por descontaminar la tierra y que los demás pueblos no nos podemos quedar solo viendo, de alguna manera todos estamos siendo afectados por lo que es una lucha que debemos seguir y apoyar.

¹⁵ nasaacin (23 de mayo 2015) *La caña de azúcar prima en la agricultura* [Archivo de video]
<https://www.youtube.com/watch?v=BefNM-VkiUk>

VISITAS AL TERRITORIO Y COMPARTIR CON LA COMUNIDAD

A principio de 2015 me hicieron la invitación para ser parte de una propuesta que se estaba planteado en el Cauca sobre un proceso artístico y político, acepté y me uní al equipo de dos diseñadores gráficos de la Universidad del Cauca y un amigo egresado de la licenciatura en artes

visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira. La propuesta consistía en realizar una minga¹⁶ la cual aportara a la formación política y artística de las comunidades por medio de video foros, talleres con documentos históricos o políticos que permitieran discutir sobre diferentes temas, talleres de dibujo, pintura y estampados, recorridos por lugares sagrados, con alguna

problemática ambiental o espacios importantes para la comunidad con el objetivo de reconocer el territorio sus problemáticas y virtudes, todo esto con el ánimo de fortalecer las luchas y los procesos de reivindicación de la comunidad.

MANTA MURAL EN CORINTO:

El 15 de junio de 2015 inició lo que llamamos “La Minga artística por el Wët wët fxizenxi” (“Buen vivir” o “vivir en armonía” en Nasa Yuwe) en la vereda el Guanábano, perteneciente al municipio de Corinto, territorio llamado por ellos Kwe’sx Kiwe (nuestro territorio). Allí empezó la minga artística, la cual se realizó siguiendo las dinámicas comunitarias y uniendo esfuerzos en torno al arte y a la reflexión, para liberar la palabra y compartir con la comunidad.

¹⁶ Una minga, en el contexto de las comunidades indígenas y campesinas del Cauca, es la unión de esfuerzos y aportes de muchas personas, con el fin de alcanzar un propósito colectivo; en este caso, hablamos de una minga artística, es decir que este trabajo mancomunado se realiza en torno al arte.

Wët Fxi'zenxi.

¿Qué es el buen vivir? Era la pregunta que llevábamos y buscábamos responder en el transcurso de la semana. Realizamos video foros, trabajamos con el mapa parlante: “Así era nuestra tierra”, realizamos estampados, talleres de dibujo y pintura, todo con el fin de que se diera la conversa, la reflexión y nos explicaran qué es eso del Wët

Los mayores y mayores, los niños y niñas, hombres y mujeres en medio de carcajadas y chistes exponían sus dibujos y nos contaban sus sueños, ¿Cómo se imaginaban esas tierras donde solo hay caña? Un mayor decía: “mi sueño es tener un ranchito con teja, una vaquita que me dé siquiera 30 litros de leche, mi gallinita y mi conejo, eso es todo”. Otros dibujaban en lugar de la caña, plátano, cacao, naranjas, café, yuca, maíz, frijol, mejor dicho, el Tul (huerta).

Con todas las reflexiones e ideas de la comunidad nos dimos paso a pintar la manta mural, una manta porque en el punto de reunión no hay paredes, además se podía trasladar. Incluso los mayores nos manifestaban la intención de colgarla en el ritual del Saakhelu que se realizaría el próximo mes de agosto de 2015 en Corinto. Y como era de esperarse le hicimos minga a la manta, en comunidad la colgamos, nos ayudaron a hacer los andamios de guadua y cuando todo estuvo preparado nos pusimos a pintar, y no pintar por pintar, sino con la comunidad, lo que sueña y le está doliendo a esta.

Al llegar nos habíamos encontrado con los comuneros un poco afligidos por los acontecimientos de semanas pasadas, cuando el ESMAD les había dañado todo lo que tenían cultivado, algunos estaban pensando en dejar la lucha pues este hecho les había quitado toda

esperanza. De alguna manera nuestra visita y la de otros colectivos que llegaron esa semana les reafirmo la importancia de lo que están haciendo y poco a poco esas caras tristes y grises que vimos al llegar empezaron a tomar el color nasa de lucha y resistencia que los caracteriza, dando voces de aliento en los video foros, reconociendo el esfuerzo de los comuneros de luchas pasadas en los talleres y alistándose ya con todo el ánimo para la minga de corte que también se daba esa semana.

Al terminar la manta nos dimos cuenta de lo bonito de trabajar en comunidad, la alegría, tranquilidad y la linda amistad que habíamos encontrado allí, sabiendo que los íbamos a extrañar, pero felices por el trabajo cumplido, emprendimos el camino hacia otra minga en otra parte del territorio caucano y con un compañero nuevo, pues un joven nasa se quiso unir a nuestro caminar.

Finalmente, ellos nos despidieron con esta bella frase “USTEDES SON BLANCOS PERO, TIENEN ESE CORAZON AHORA DE INDIO”.

Ilustración 1 Manta mural Corinto

MANTA MURAL EN HUELLAS:

La Minga artística por el Wët wët fxi'zenxi continúa recorriendo el territorio indígena Nasa del Norte del Cauca. Después de haberse encontrado con la comunidad de Corinto, la minga artística estuvo en el Resguardo de Huellas - Caloto del 27 julio al 4 de agosto de 2015. En este lugar, con muchos comuneros y comuneras reunidos durante más de una semana se buscó compartir, discutir, reflexionar y pintar lo que sueñan como pueblo ancestral y luchador, dentro de lo que para ellos conciben es el Wët wët fxi'zenxi o Buen Vivir.

Al igual que la minga de Corinto se realizaron todas las actividades, con ajustes de acuerdo a las dinámicas del resguardo, aprendiendo cada vez más sobre el territorio, los nasa y la vida, revisando y analizando las actividades de cada minga para mejorarla cada vez. De esta minga quedan muchas alegrías y aprendizajes: una semana de video foros, talleres y recorridos por el territorio, analizando la historia y la lucha actual.

Quedan grandes reflexiones en comunidad, donde ésta observó su entorno, y sin temor a la crítica y la autocrítica, opinaron sobre problemáticas, debilidades y sobre todo a expresar dónde quieren llegar. Queda la convicción de continuar los procesos comunitarios y de actuar en unidad. Queda la tarea de seguir formando jóvenes en todos los aspectos de la vida sobre todo a nivel político y cultural, donde se les recuerde lo importante de su historia, del legado de los mayores para continuar con ese ímpetu que los

caracteriza a la hora de luchar y proteger el territorio, después de todo son ellos los llamados a continuar defendiendo y fortaleciendo el proceso político organizativo.

Ilustración 2 Manta mural Huellas - Caloto

VISITA EN DICIEMBRE DE 2015

En diciembre realice una visita en Santander de Quilichao y Caloto, ya no con intenciones de hacer una la manta mural sino de participar en una actividad de estudio político con los compañeros muralistas y una reunión de la comunidad nasa para analizar el proceso de liberación de la madre tierra y la problemática de un basurero que afecta a la comunidad de las afueras de Santander. La visita me permitió aprender cada vez más de la parte organizativa de los indígenas nasa y las problemáticas que se dan en las diferentes partes de la zona norte del Cauca. Además, pude acompañar y participar nuevamente de una minga de corte de caña en la finca la Emperatriz, en la que participaron comuneros de otras fincas en liberación, finalmente se compartió la chicha y la palabra al final de la tarde.

MURAL UTP 2016

El 22 de abril día Internacional de la tierra se realizó un día de minga artística en la Universidad Tecnológica de Pereira la cual buscaba reivindicar y resaltar el proceso de Liberación de la Madre Tierra en esta zona del País, por medio de un mural en la facultad de Ambiental, ya que por los medios de comunicación habituales no es difundido, además creando una relación en la que los estudiantes universitarios manifestaran su apoyo a las causas de los pueblos y desde los indígenas nasa como una invitación a la unidad.

En esta minga los estudiantes, profesores y visitantes aportaron desde pinturas hasta alimentos para el almuerzo y para que los indígenas nasa que nos visitaban pudieran llevar algo de ello a sus comunidades, a medida que se iba pintando el mural con todos los estudiantes se realizó un conversatorio sobre la liberación que adelantan los Nasa en el norte del Cauca, al final de la tarde se hizo un video foro y se compartió el canelazo.

Ilustración 3 Mural UTP

MANTA MURAL LÓPEZ ADENTRO:

En 2016 como movimiento muralista solo se realizó una minga artística en el Cauca, pero de mucha importancia porque recogió muchos aspectos de la historia de recuperación del resguardo de López Adentro.

Después casi un año se logró realizar la minga artística del 28 de agosto al 9 de septiembre, en esta ocasión no fue una propuesta de los muralistas sino de la misma comunidad quien vio la necesidad de que en su territorio se llevara a cabo este proceso, fueron entonces unas comuneras quienes se metieron en la cabeza que López debía tener su manta mural, fueron ellas quien convocaron a la comunidad, quienes ayudaron a gestionar los recursos haciendo rifas o vendiendo salpicón para comprar pinturas, remesa y para los transportes de los muralistas. Así se hace minga y así se le hizo a la minga artística.

Cada minga artística ha tenido algo especial, algo por lo que se identifica el proceso, en esta por ejemplo jugó un papel fundamental la historia ya que este lugar fue una tierra recuperada de la misma manera que hoy en día lo están haciendo en las fincas de Corinto y Caloto, por lo que era un lugar para aprender mucho y analizar lo que viene después de la recuperación de un territorio.

Durante los días que estuvimos en López adentro visitamos a mayores y mayores quienes nos compartieron sus historias, la historia de recuperación de tierra en el 84. Con esta minga

quedaron las ganas y el ánimo de seguir construyendo a este proceso de la minga artística, un proceso que se construye con la comunidad y para la comunidad.

Ilustración 4 Manta mural López Adentro

CAPÍTULO III

PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN Y CREACIÓN

Para este proceso fue necesario la visualización de obras de diferentes artistas, desde el muralismo mexicano, el realismo socialista hasta obras que no buscaban en su contenido hacer denuncia o representar conflictos sociales, esto con el fin de comparar elementos tanto técnicos como de la imagen, así mismo crear un dialogo entre obras de objetivos y épocas diferentes.

Las mingas artísticas realizadas con las comunidades y su producto artístico son parte importante en este proceso y se toman como referente teniendo en cuenta principalmente el contenido, por haber sido realizado colectivamente.

A partir de allí se dio inicio a la búsqueda de una técnica, unos materiales y una forma interesante y adecuada para realizar la parte plástica.

PROPUESTA ARTÍSTICA

Previamente se propone la pintura como base, explorando soportes, técnica - oleo o acrílico - y la manera expositiva como un elemento más que ayuda a la construcción del sentido de la obra. La obra total se compone de una obra de autor o personal, a parte de los tres murales realizados en comunidad y uno realizado en la UTP colectivamente. Anteriormente se ha expuesto la experiencia y las fotografías de los murales comunitarios. En los siguientes puntos se dará una descripción de los elementos que componen la obra personal como reflexión pictórica de todo el proceso en comunidad y de investigación.

Soportes

En la visualización de obras de diferentes artistas, resulta interesante la propuesta en cuanto a soportes del artista japonés Riusuke Fukahori, quien utiliza la resina para dar un efecto de 3D a sus pinturas, regularmente

compuesta por peces o plantas acuáticas, realizado en vasijas, platos, cajas de madera entre otros.

De este artista interesa la resina por el efecto de profundidad que genera, como aporte a la pintura, técnica antigua pero aun con posibilidades por explorar, porque permite una sensación de realismo interesante y llamativa visualmente además de crear un efecto de agua o pantalla importante para la significación de la obra.

La resina sobre madera es utilizada para los cuadros más pequeños y la madera para los más grandes con la intención de dar continuidad y crear una relación – humano naturaleza- tomando la madera como símbolo dialectico de creación y destrucción, muerte y vida.

Forma, color y contenido

La obra personal consta de seis pinturas: dos en resina y una en madera reciclada, las cuales son de tamaño pequeño a mediano, cuya técnica es óleo sobre resina y tres pinturas de acrílico sobre madera de tamaño 1.50 x 60 cm.

En cuanto a lo formal la obra es realista, pero con elementos como plantas que envuelven los cuerpos e interactúan con ellos, con el fin de generar una relación poética del ser humano con la tierra.

Los niños que cuestionan al espectador al lado de mayores en pie que comparten sus conocimientos, son esenciales para invitar a la reflexión a todo quien lo mire.

Para la realización de los retratos se utilizó como referente fotografías de los indígenas nasa tomadas en las visitas a las comunidades, también se utilizaron algunos dibujos realizados por los mismos indígenas como referente para las composiciones o hacer parte de estas.

La obra es una instalación pictórica acompañada de un audio, la cual parte de tres cuadros instalados en la pared y otros tres ubicados en forma de medio rombo o triángulo en el espacio.

-Cuadros de la pared: el primero se compone de la representación de un feto en formación el cual está en posición fetal, algunas plantas con formas de espiral que le envuelven diferentes partes del cuerpo, y tres rombos rojos al fondo, se eligen elementos simbólicos del pueblo nasa como por ejemplo el rombo que para ellos es símbolo del pensamiento, el color rojo como símbolo de descendencia y también de fuerza, las espirales que para ellos sirven para avanzar y a la vez permiten encontrar el origen.

Es así como este primer cuadro busca hablar de la relación del pueblo nasa con la naturaleza desde su fecundación, acompañado del saber ancestral y la espiral como origen de la vida y la historia, los padres de los nasa según su cosmovisión son la estrella y el agua por lo que el feto se ve envuelto en resina con la que se quiere significar el agua.

-En el segundo cuadro encontramos en el fondo de la composición, recortes de dibujos realizados por los comuneros de López adentro en los cuales cuentan la historia de recuperación del territorio, la violencia y el sufrimiento que tuvieron que vivir además de mensajes de esperanza e

invitación: en uno de ellos se lee “caminemos juntos a la liberación de la madre tierra para la pervivencia de nuestro pueblo nasa” y otro que dice refiriéndose a varias personas asesinadas en la lucha como “semillas de vida” en otro plano encontramos a una mayora nasa quien vive y cuenta la historia que experimento de la recuperación del territorio y en un primer plano una mujer joven que la observa con su hijo quien mira al espectador. Este cuadro busca representar a los mayores y la historia como elemento importante para el pueblo nasa, pues es a través de ella que aprenden de sus antepasados para asumir el presente, no de una manera tradicional sino

como forma de aprendizaje para no repetir errores y aprovechar saberes.

-En el tercer cuadro encontramos los pies de quien sería el mismo niño más grande caminando hacia el conocimiento y el saber ancestral, representado con las figuras geométricas en su piel marcadas por la naturaleza de quien es parte, de quien aprende y la cual debe proteger.

-Los cuadros grandes instalados en el espacio contienen retratos de: un mayor nasa o *Thëwala* (médico tradicional) quien es el que guía la lucha con su sabiduría ancestral y medicina tradicional, una comunera que representa al poder e importancia de la mujer en la comunidad, persona vital en la resistencia y por ultimo a una niña la cual mira al espectador cuestionándolo, con la inocencia de quien espera o más bien reclama una acción de cambio, la niñez como representación del futuro y de la necesidad de consciencia del otro. Estas obras están sobre madera expuesta la cual sigue la idea de relación entre naturaleza y ser humano, tomando a los comuneros como árboles “semillas de vida”.

Sentido general de la obra

Así entonces la obra en su conjunto toma la relación del ser humano y la naturaleza circundante, desde el nacimiento siguiendo su crecimiento unido a la tierra, a la lucha y al saber ancestral. Es el recorrido de un ser humano que nace crece y vive rodeado de naturaleza, sabiduría y busca proteger estos elementos con su rebeldía, contra el capitalismo y las políticas que asesinan y coartan a los pueblos.

Los indígenas en Colombia y por lo regular en cualquier país de Latinoamérica son vistos como un ser humano a parte de la sociedad en general, como personas diferentes y alejadas, creando una especie de racismo o trato despectivo de estos pueblos, es por esto que aprovechando que los nasa en su cotidianidad visten igual que cualquier mestizo o campesino, las obras tienen pocos elementos tradicionales nasa, con la intención de que el espectador se sienta un poco identificado y no diferencie entre indígena, negro, blanco o mestizo sino que pueda sentirse parte de y se enfoque en el problema más que en la vestimenta de la comunidad.

Finalmente la obra está acompañada de un audio, en el que una comunera de Corinto, llama a la unidad de los pueblos, esto buscando invitar al espectador a que se una a hacerle frente a las problemáticas de la sociedad, esto partiendo de las conclusiones y reflexiones que surgieron durante las visitas en a las comunidades del norte del Cauca, en donde a través de charlas con la comunidad entendimos que el problema no es la caña o el gobernante de turno y que el problema no es solo del pueblo nasa.

CONCLUSIÓN

Cada día al despertar encontramos un panorama de la realidad nada alentador, el precio de las cosas sube, los salarios no, el consumo de cosas innecesarias aumenta, las personas endeudadas, suicidios, violaciones, asesinatos, guerras civiles en países parecidos al nuestro, los indígenas desde la conquista y los pueblos más pobres del mundo siguen sufriendo el hambre, la desnutrición, las masacres, las amenazas, torturas, despojo, un sinnúmero de cosas nos atormentan al que se le suma las redes sociales y la banalización de nuestro sentimiento, sueños, emociones, acciones, es decir, de nuestra realidad.

Los pueblos más pobres y los indígenas del mundo viven y por lo tanto entienden los problemas de nuestra realidad y por eso toman verdaderas acciones. En nuestro caso en Colombia los indígenas nasa en su sabiduría han encontrado en la lucha por el territorio ancestral el camino para hacerle frente al sistema, desde su accionar han reflexionado y encontrado que el problema es de todos y nos han invitado a la acción. Con ellos aprendí que el arte es realmente necesario, que los pueblos en lucha necesitan que artistas, diseñadores, ingenieros, químicos y todas las ramas del saber estén al servicio del bienestar común.

La deshumanización del hombre hoy es palpable, ya se venía anunciando desde la primera y segunda guerra mundial, las acciones desde cualquier ámbito encaminadas a su rehumanización son totalmente necesarias ahora, es por esto que, desde mi campo de estudio, la licenciatura en artes visuales he decidido sumar un grano de arena con este proyecto, más que como un trabajo meramente académico es una invitación a la búsqueda de un arte que esté al servicio de dicha rehumanización o cambio necesario de la sociedad.

El arte comprometido ha sido confundido con diferentes movimientos que buscaban lo mismo, pero hoy la propuesta es aprender de los errores de dichos movimientos, de los lugares comunes y avanzar hacia un arte que interese a todos, proponer alternativas que sean conscientes de su contexto, que reflexionen críticamente, lo expresen y lo compartan con quienes le han permitido la experiencia. Artistas que con los avances tecnológicos, científicos, las maneras de interacción social actuales y las nuevas herramientas propongan creaciones artísticas que realmente aporten al pueblo, generen reflexión y no se queden encerradas en museos o salones de arte a los que solo va la elite intelectual de las ciudades, es necesario proponer un arte que una a

las personas ciudadinas con las del campo, que lleven a verdaderos lazos de cambio y no se queden en la mera contemplación de la tragedia del otro.

Hay un problema que nos toca a todos y es el poder dominante existente en todo el planeta quien genera la pobreza, la desigualdad, la miseria, la gran mayoría de males que aquejan a la sociedad y que solamente unidos será posible cambiar y transformar. Es por esto que el arte debe asumir su importancia en la sociedad y dar la mano a los pueblos que luchan para hacerlo juntos, cortar el problema de raíz y para que unidos sembremos la semilla de una sociedad totalmente nueva.

LISTA DE REFERENCIAS

- Acha, Juan. (1999). *Los conceptos esenciales de las artes plásticas*. Edición Coyoacán, México.
- Cañas, José Luis. 2010. *De la deshumanización a la rehumanización (El reto de volver a ser persona)*. Recuperado de <http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/pyc/article/view/1673/2214>
- Constantakos, Melina., Federici Rita. & Mateu Cristina. (2013). AURA. Revista de Historia y Teoría del Arte. *Entre militancia estética y política: Los debates comunistas sobre las artes plásticas en los '30*. (Nº1), 139. Recuperado de <http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/aura/article/view/58/62>
- Duran, Jose Maria. 2015. *Arte y Humanismo en el pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez*. De Raíz Diversa vol. 2, núm. 4, julio-diciembre, pp. 185-209. Recuperado de http://latinoamericanos.posgrado.unam.mx/publicaciones/deraizdiversa/no.4/Jose_Maria_Duran._Arte_y_humanismo_en_el_pensamiento_de_Adolfo_Sanchez_Vazquez._Es_posible_una_teoría_del_arte_a_partir_de_los_escritos_de_Karl_Marx.pdf
- García Leal, Pedro Augusto (27 junio 2016) *El despojo: origen del conflicto por la tierra en el Cauca* [Entrada de blog] Recuperado de: <http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/8249-el-despojo-origen-del-conflicto-por-la-tierra-en-el-cauca>
- Gutiérrez Flórez, Betty. (2010). Portafolio Cultural. *Sobre el arte y el artista*. Recuperado de <http://www.fundacionportafoliocultural.co/40-sobre-el-arte-y-el-artista.html>
- Horkheimer, May & Adorno, Theodor. *La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas*. 1988.

Nasaacin (23 de mayo 2015) *La caña de azúcar prima en la agricultura* [Archivo de video] <https://www.youtube.com/watch?v=BefNM-VkiUk>

Pérez Karleson, Verónica. (2007). *El arte comprometido*. Recuperado de http://www.grafeo.com/textos/VPK_ES.pdf

Pini, Ivonne. (2000) *En busca de lo propio: inicios de la modernidad en el arte de Cuba, México, Uruguay y Colombia 1920-1930*. Univ. Nacional de Colombia.

Seguimos en minga por la libertad de la madre tierra. (2015) Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca, ACIN.

BIBLIOGRAFIA

- EDER, rita; LAUER, Mirko; ACHA, Juan. (1986) *“Teoría social del arte: bibliografía comentada”*
 - ESPIÑO, Gabriel. (2001) *El gran hermano de la banalidad. En tiempos del mundo.*
 - FREUD, S. (1921) *Psicología de las masas y análisis del yo.*
 - GUBERN, Román. (1996) *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto.* Barcelona: Editorial Anagrama, S. A.
 - MERLEAU-PONTY, Maurice. (1986) *El ojo y el espíritu.* Buenos Aires: Editorial Paidós Ibérica, S. A.
 - SANTA, Eduardo. (1986) *La crisis del humanismo.* Bogotá. Ediciones Tercer mundo.
-